

СЕРГЕЙ
ФИЛИППОВ

РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
традиция и новаторство

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Институт искусств и дизайна

СЕРГЕЙ
ФИЛИППОВ

РИСУНОК ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
традиция и новаторство

Ижевск
2013

УДК 76.02(075)
ББК 85.154я73
Ф534

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ

Рецензент: заведующий кафедрой живописи, профессор С. А. Орлов

С. П. Филиппов

Рисунок фигуры человека: традиция и новаторство. Учебное пособие — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. — 50 с.

Учебное пособие на примере академических заданий по рисунку Санкт-Петербургской Государственной художественно-промышленной Академии им. А. Л. Штиглица показывает развитие современных тенденций учебного рисования для прикладных отделений высших художественных учебных заведений. Богатый иллюстративный материал включает разделы длительного рисунка, зарисовок и набросков, творческого рисунка. Пособие предназначено для студентов и преподавателей Института искусств и дизайна УдГУ.

УДК 76.02(075)
ББК 85.154я73

От автора

Принципы академического рисования фигуры человека сложились ещё в эпоху Возрождения. В разные времена менялся подход к обучению рисунку, но цель оставалась единой – закладывать общую культуру изобразительного искусства в начинающих художников. С идейной стороны изобразительное искусство почти всегда стремилось показать образным языком красоту человека и окружающей действительности. Именно с рисунка, хотя он и был при этом вспомогательным видом обучения, начиналось первое понимание секретов художественного мастерства. Знание основ рисунка и владение ими помогали отображать реальность наиболее точно. Точность эта в большей мере передавала дух времени, художественную эстетику и несла в себе глубокое образное содержание.

Под влиянием стремительного развития технического прогресса, начиная с рубежа XIX-XX столетий, принципы культуры рисунка начинают искажаться. В настоящее время технологии шагнули так далеко вперёд, что как бы отбросили необходимость тщательного рисования и внимательного изучения натуры. Открылись почти неограниченные возможности для фотографии и компьютерной графики, которые позволили воспроизводить изображение фигуры человека без знаний принципов рисования, специальных умений и понимания рисунка.

В наши дни мир эстетических идеалов сильно пошатнулся. Бешеный ритм современной жизни, отсутствие спроса на качественное изобразительное искусство, невзыскательность потребителя – всё это постепенно приводит к поверхностному изучению академи-

ческого рисунка в профессиональной сфере, что, в свою очередь, негативно влияет на общую культуру общества.

Учебный академический рисунок фигуры человека раскрывает принципы построения её реалистического изображения на плоскости, помогает понять законы строения формы тела в соотношении с пластической анатомией и использовать эти законы в практике построения изображения. Но, наравне с этим, рисунок - это не просто механическое перенесение натуры на лист бумаги. Это образ мысли: поступательный анализ, разбор и обобщение, понимание соотношения графических средств исполнения с пластической выразительностью. Фигура человека – самый сложный объект для рисования, поэтому сначала необходимо более тщательное изучение основных принципов её изображения, и только потом в рисунке должны появиться элементы творчества и композиционного строя.

В последнее время выработаны три основных направления в методике обучения рисунку:

1. Копирование рисунков старых мастеров. Здесь, посредством механического перерисовывания, в зрительной памяти закладываются эстетические основы графики, а рука приобретает опыт рисования трёхмерной фигуры на плоскости бумаги. Но мысль учащегося на этом этапе ещё слишком пассивна, чтобы самостоятельно формировать рисовальные образы.

2. Рисование набросков и зарисовок. В этом случае осваивается живая пластика изображения и развивается образное мышление по отношению к натуре. Но кратковременность этого процесса не даёт в полной мере проработать композиционный и детальный строй рисунка.

3. Длительный рисунок. Это направление отвечает за тщательное и детальное изучение фигуры человека. Сюда относится знание пластической анатомии в сочетании с графическими умениями и навыками передачи объёма на плоскости листа, понимание композиции и творческого подхода в рисунке. Приобретается опыт для дальнейшего развития в профессиональной работе. Так же такое рисование формирует понимание культуры изобразительного искусства. Однако, практика только длительного рисунка, в свою очередь, может привести к более «сухому» и «мёртвому» изображению, к потере живой пластики и «дыхания жизни» как в самом рисунке, так и в композиционном мышлении.

Необходимо сочетать все три направления, т.к. они, взаимодействуя между собой, дают наиболее целостное представление о рисунке.

На первом этапе учебное рисование может показаться скучным и непонятным, но уже здесь можно искать свой рисунок – мощный и энергичный, лёгкий и певучий, статичный и вдумчивый. При всех «математических» законах этой дисциплины нужно постепенно формировать живое изображение: текучесть или стремительность линий по листу бумаги, выявление особым штрихом плотной тени или лёгкого скольжения света по форме, т.е. необходимо чувствовать те нюансы художественной пластики, которые помогают понимать тончайшую ткань культуры рисования. Думаю, эта позиция рисунка – серьёзный противовес современным технологиям фотографии и компьютерной графики, потому что самый живой и непосредственный инструмент для создания изображения – это карандаш в руке человека.

Постигая традицию рисунка, нельзя забывать и о колорите характеров людей нашего времени. Но в поиске новой палитры чувств и эмоций рисования натуры, современное видение должно очень деликатно вливаться в канву исторического прошлого, которым ценен опыт изобразительного искусства в целом. Понятно, что каждый художник стремится высказать свой уникальный взгляд на мир. Однако очень часто, желая перещеголять друг друга, художники начинают полностью отбрасывать пластическую эстетику изображения, подменяя глубину чувств экспрессией эмоций, знание строения фигуры – экстравагантностью или небрежностью формообразования, понимание графических качеств рисунка – манерностью исполнения.

Нужно помнить о том, что богатство отражения в изобразительном искусстве внешних и внутренних качеств человека накапливалось столетиями. Одновременно с этим складывалась и система ценностей в культуре общества. Именно этот накопленный пласт культурных традиций позволяет современному художнику исследовать и осознавать сущность человека во времени и пространстве, раскрывает творческий потенциал художника как большого мастера, помогает «вдохнуть» в нарисованную фигуру или портрет те еле уловимые состояния или черты характера, которые будут восхищать зрителя в течение многих веков.

Овчинников В.М.

Заведующий Кафедрой Рисунка УдГУ. Профессор.
Член Союза Художников РФ.

В данном пособии-альбоме, кафедра рисунка ИИиДУдГУ представляет художника-педагога Филиппова Сергея Петровича. Выпускник нашего вуза, он впоследствии закончил факультет монументального искусства Санкт-Петербургской Государственной Художественно-Промышленной академии им. А.Л.Штиглица. С 2006 г. преподаёт в этой академии.

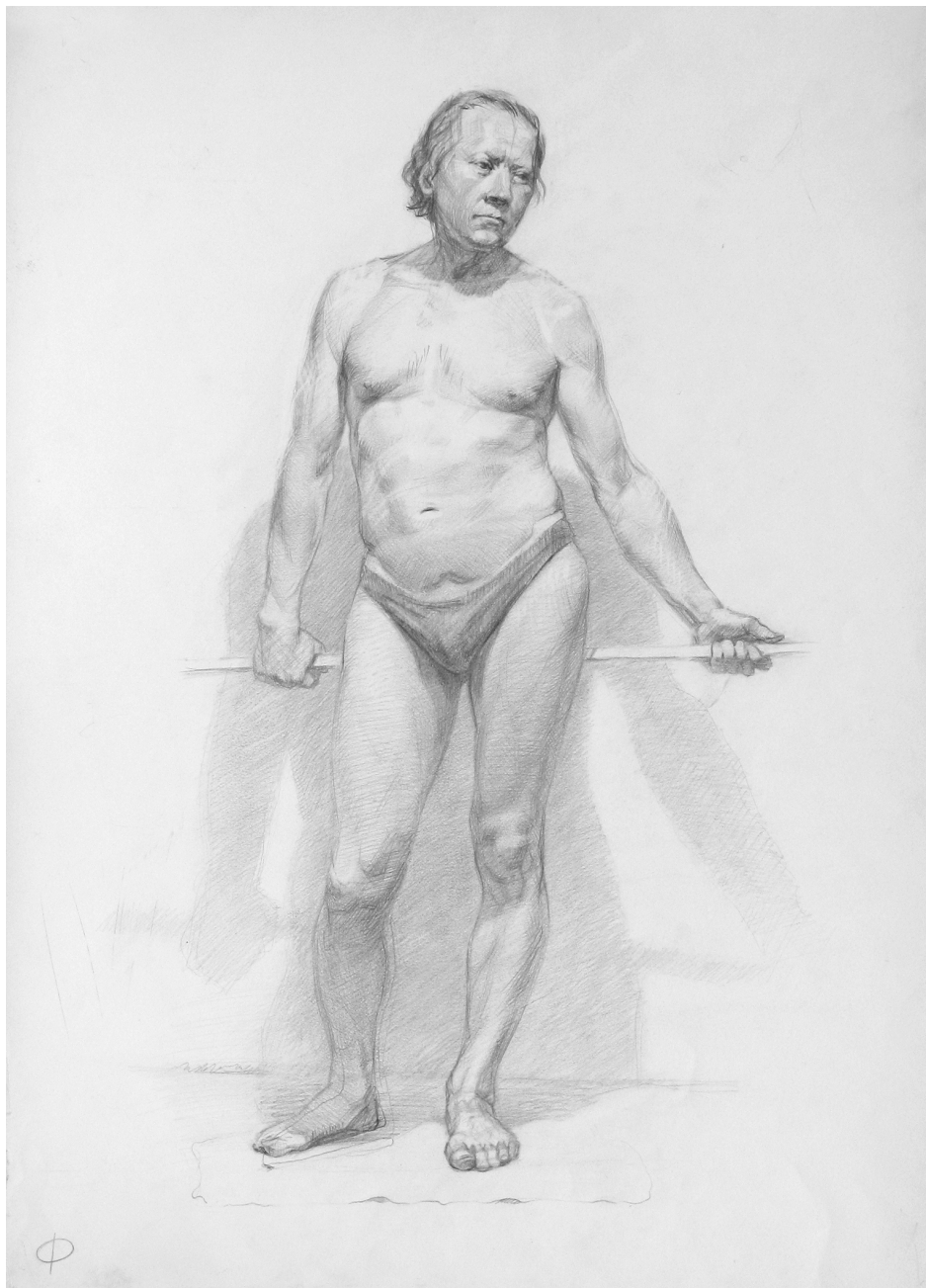
Рисунки Сергея Петровича и его учеников показывают достаточно полный диапазон задач и подходов к осмыслению академических и творческих целей рисунка. Поэтому данный альбом представляет большую методическую пользу для студентов и преподавателей нашего института.

Кафедра считает это пособие по рисунку полезным в организации учебного процесса по специальным дисциплинам на разных отделениях изобразительного искусства нашего института.

Особое внимание необходимо обратить на следующую тему, поднятую автором: что современные технологии позволяют имитировать почти любые техники изображения механическим путём, без применения рукотворного труда – вот большая проблема искусства нашего времени. Следствием этого является падение художественного вкуса, непонимание пластики и красоты искусства, некачественное исполнение работы, что сказывается на итогах учебной и творческой деятельности.

Длительный
рисунок

Фигура в контрапосте. 1999 г. Б., кар., 55х39 см.

Стоящая со спины. 2003 г. Б., сангина. 61х42 см.

Фигура в сложной позе. 2004 г. Б. тон., уголь, мел. 100х100 см.

Фигура сидящая. 1999 г.
Б., ретушь. 55х39 см.

Фигура в сложной позе. 2003 г.
Б. тон., сангина, мел. 100x100 см.

Фигура в сложной позе. 2004 г.
Б., сангина. 120х84 см.

Спина экорше. 2004 г.
Б., сангина. 61х42 см.

Фигура сидящая. 2008 г. Б., сангина.. 65х45 см.

Фрагмент Пергамского алтаря. 2004 г. Б., соус. 150х107 см.

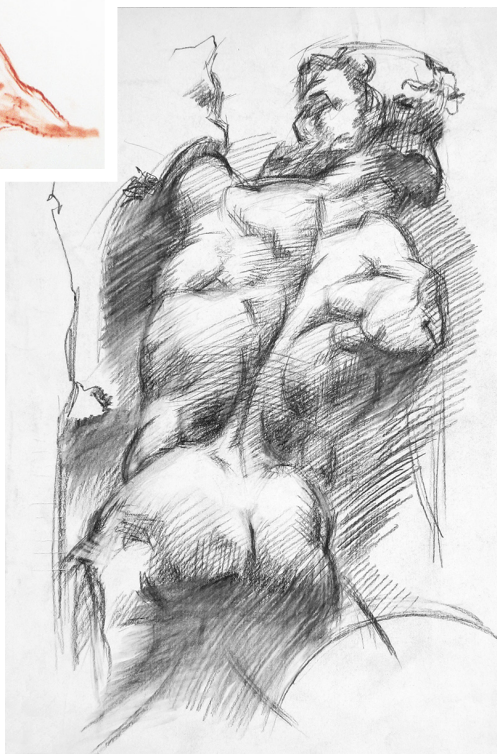

Зарисовки
Наброски

Зарисовка торса с
Пергамского алтаря. 2004г.
Б. ретушь. 42х30 см.

Зарисовка. 2005 г.
Б., сангина. 60х39 см.

Зарисовка. 2004 г.
Б., крафт. 60х38 см.

Фигура в сложной позе. 2010 г.
Картон, грунт, масло.
35х25 см.

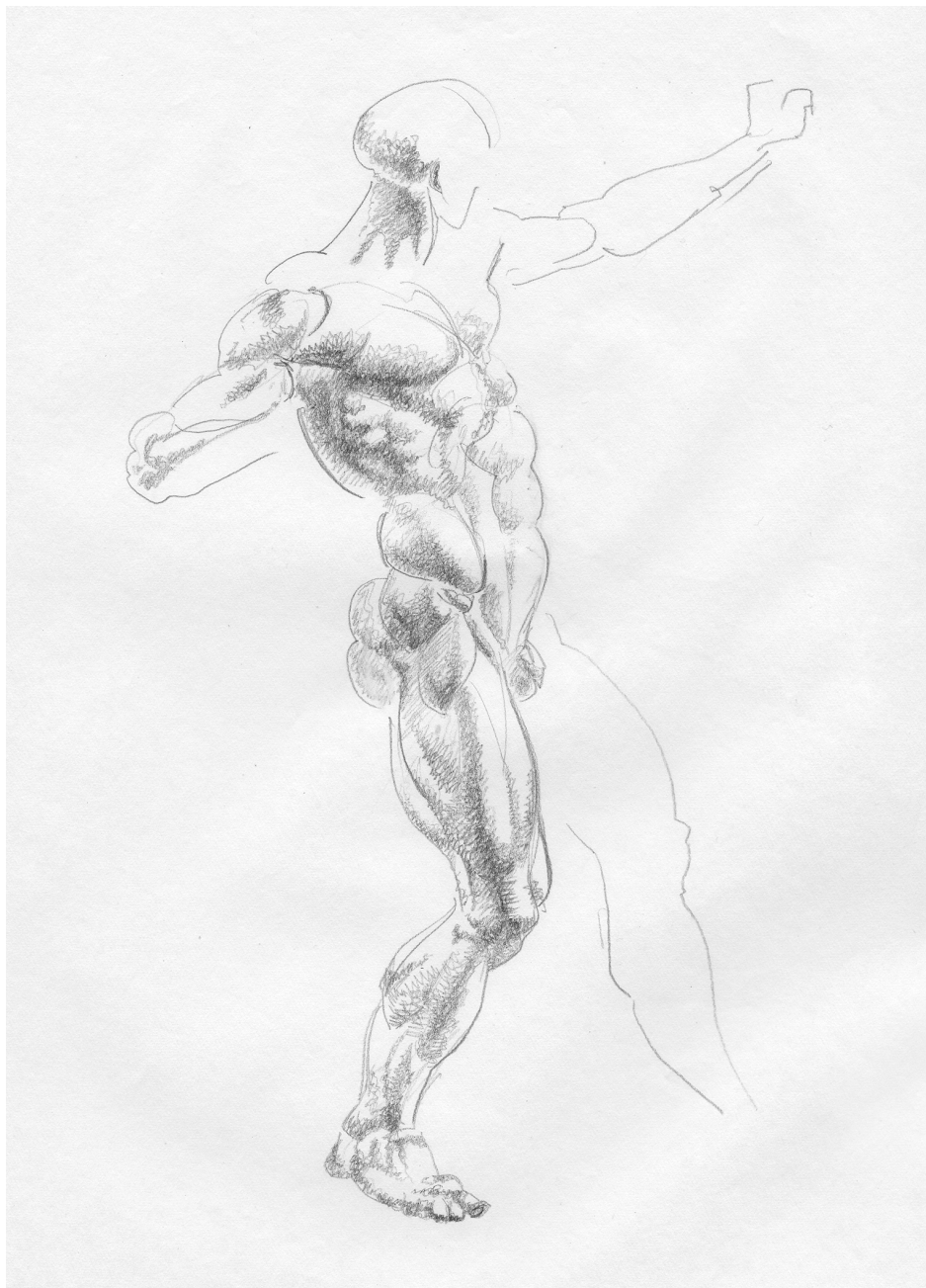
Зарисовка. 2006 г. Б., крафт,
сепия. 67х38 см.

Зарисовка. 2005 г.
Б., сангина. 48х37 см.

Сидящая. 2000 г.
Б., сепия, сангина, ретушь.
20х15 см.

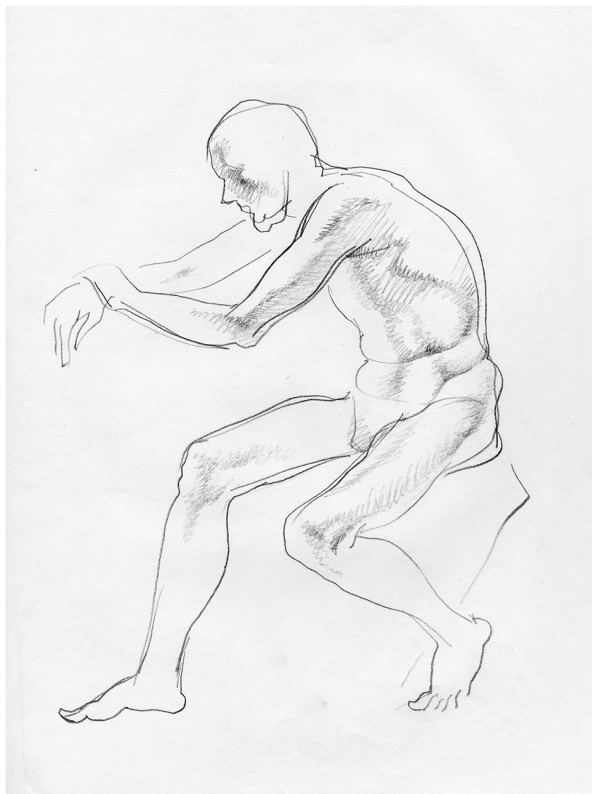

Зарисовка. 2005 г. Б., кар. А4.

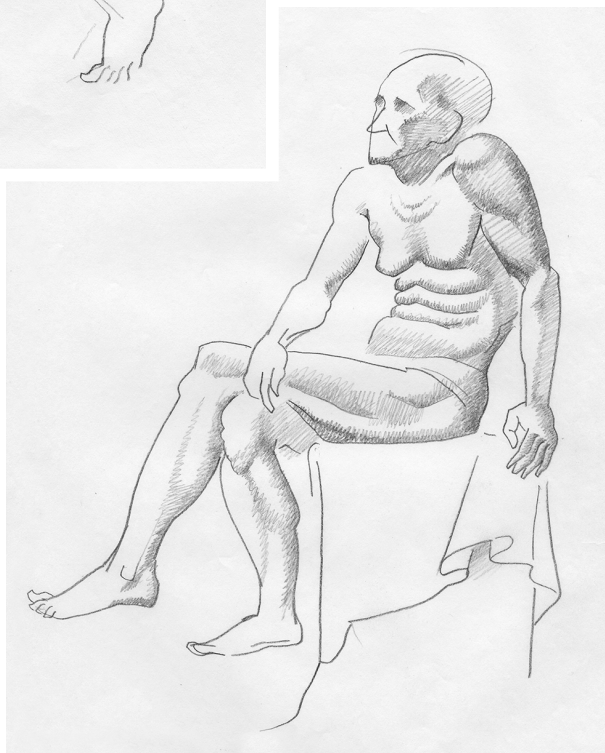
Сидящая со спины. 2005 г. Б., кар. А4.

Набросок. 2005 г.
Б., кар. А4.

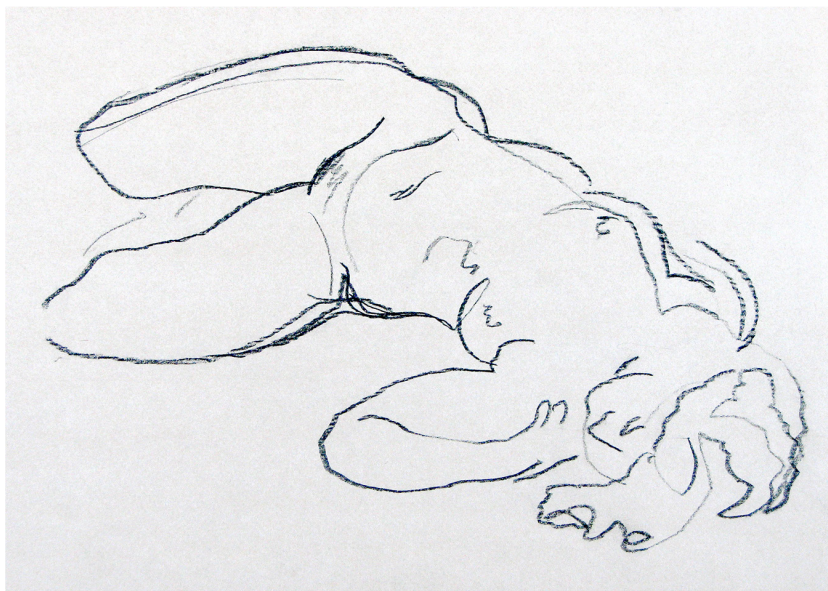
Зарисовка. 2005 г.
Б., кар. А4.

Набросок. 2004 г.
Б., кар. 42х30 см.

Набросок. 2004 г.
Б., крафт. 30х40 см.

Набросок. 2005 г.
Б., кар. А4.

Набросок. 2005 г. Б., кар. А4.

Эскизы
композиций

Эскиз в тимпан. 2005 г. Б., кар. 13х29 см.

Эскиз в тимпан. 2005 г. Б., сангина. 62х170 см.

Эскиз в тимпан. 2005 г. Б., сепия.. 45х100 см.

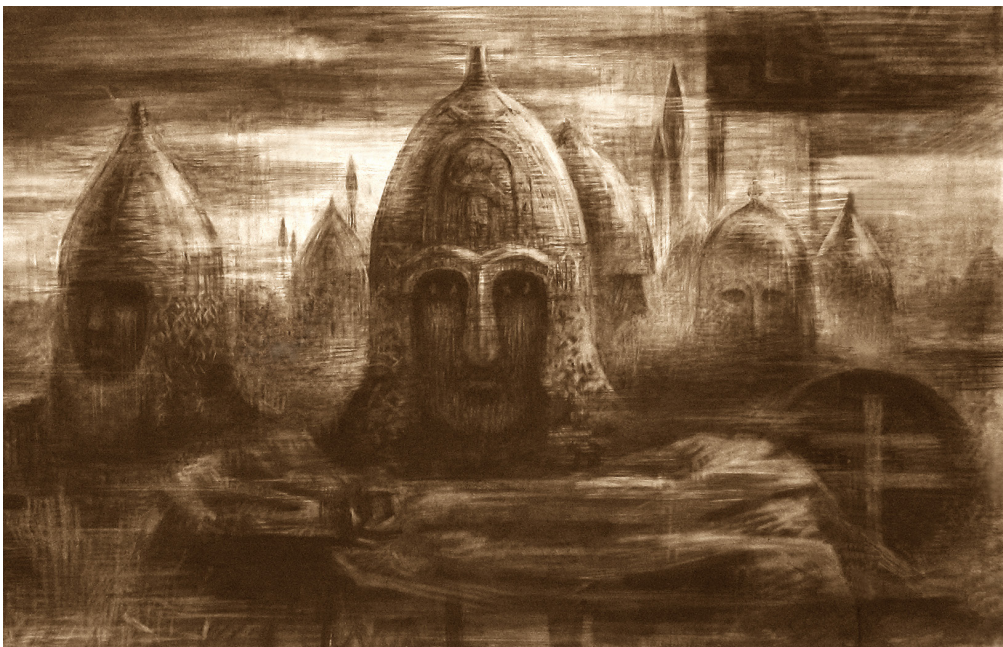

Адам и Ева. 2010 г..
Б., сепия, сангина. 43х61 см.

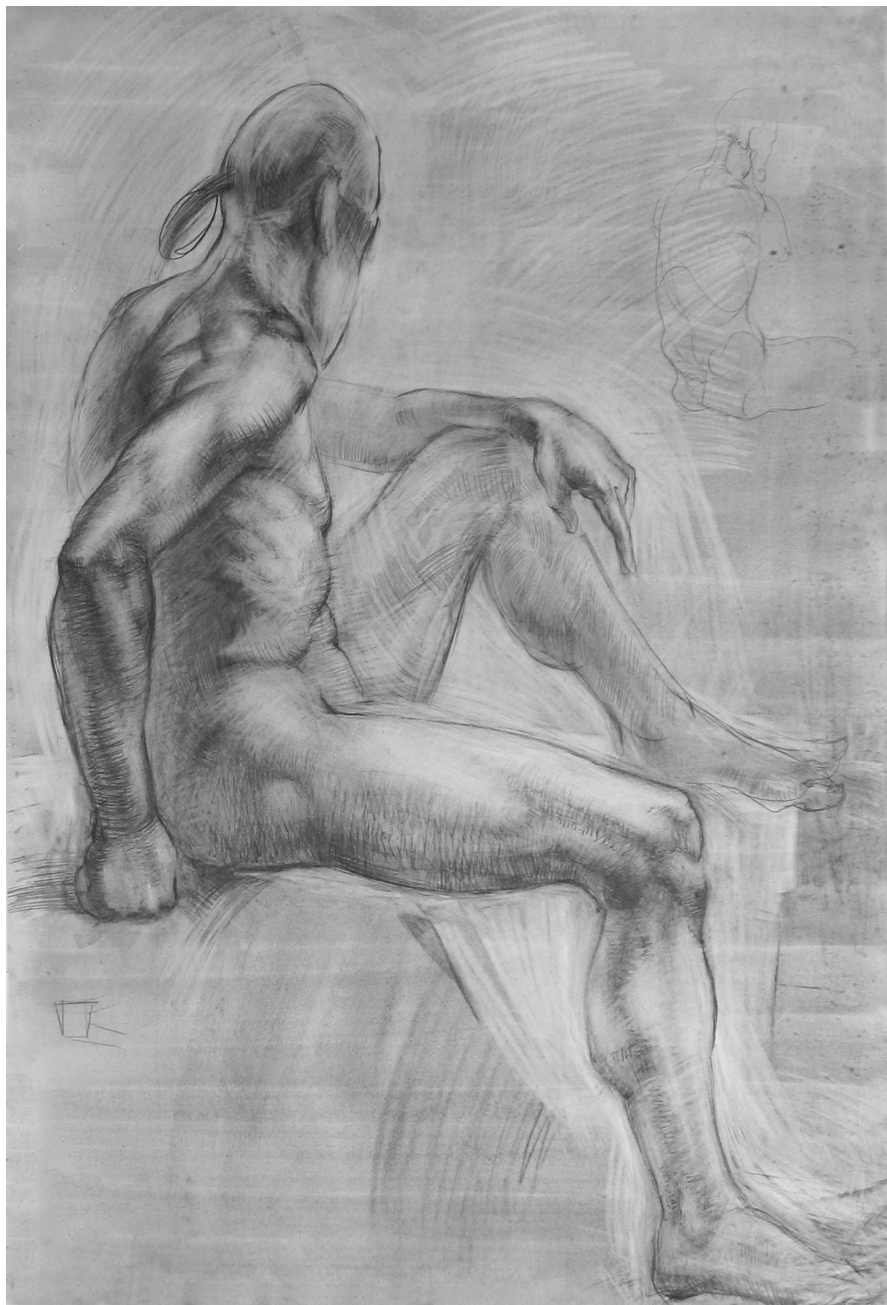
Утро 5 апреля 1242 г. 2011 г.
Эскиз. Б., сепия, 40х89 см.

Ледовое побоище.
2010 г.
Б., соус. 50х50 см.

Работы
учеников

Коваль Е. Фигура сидящая. 2007 г. Б. тон., соус. 80х60см.

Спасская Н. Фигура сидящая. 5 курс. 2012 г. Б. тон., уголь. 70х42 см.

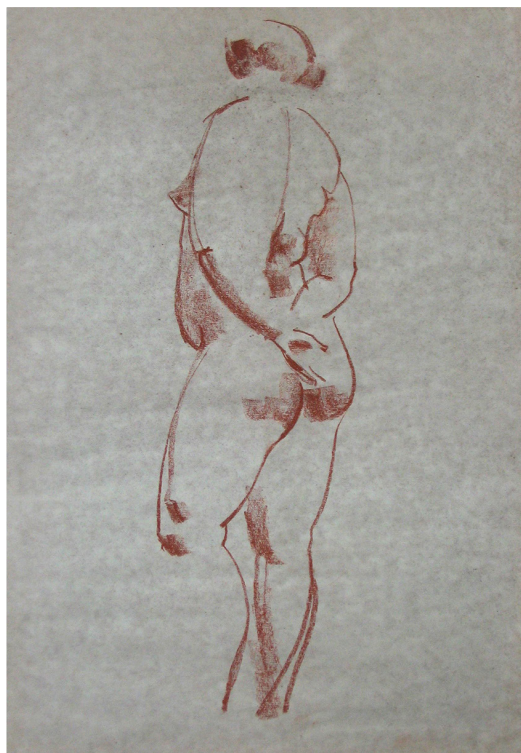
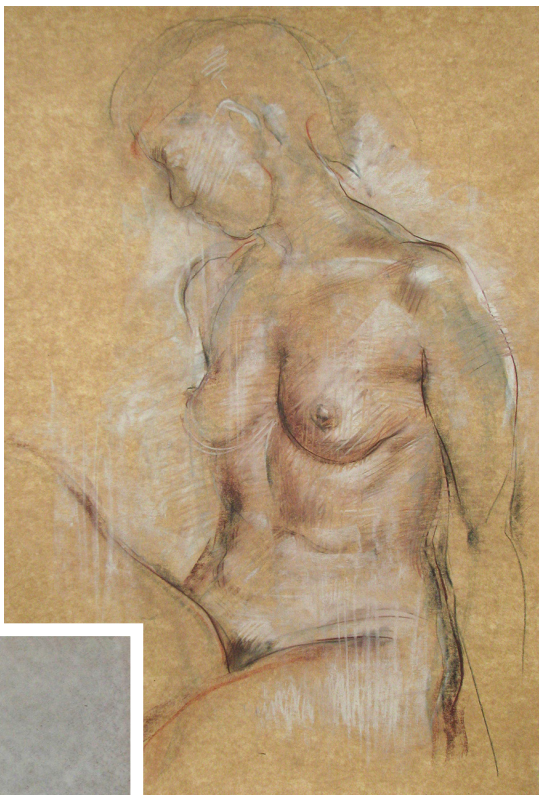

Семенова Е.
Набросок. 5 курс. 2007 г.
Б. тон., тушь, кисть,
фломастер. 30х20 см.

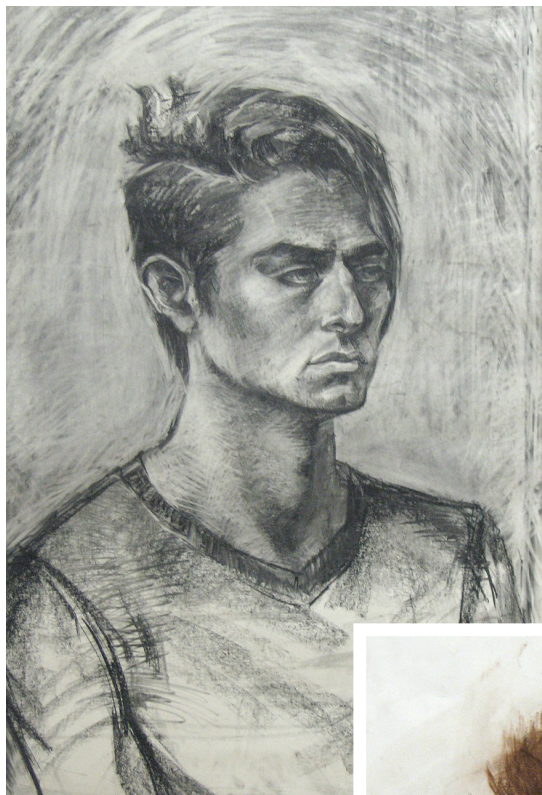

Спасская Н. Зарисовка.
5 курс. 2012 г.
Б., уголь, сангина. 60х40 см.

Спасская Н.
Зарисовка. 5 курс. 2012 г.
Картон, уголь, сангина, мел.
70х50см.

Семенова Е. Набросок.
5 курс. 2007 г.
Б. тон., сангина. 30х15 см.

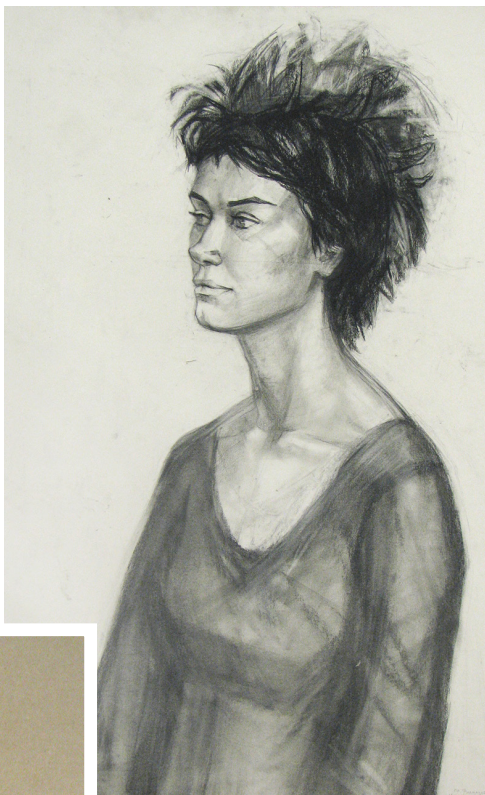

Родионова Е. Портрет.
2 курс. 2011 г.
Картон тон., уголь, пастель.
100х70 см.

Инкина Е. Портрет.
2 курс. 2011 г.
Б., сепия. 61х43 см.

Масейкина Е. Автопортрет
в стиле старых мастеров.
2 курс. 2011 г.
Картон, сепия. 42х30 см.

Черноскутова Л.
Портрет. 2 курс. 2011 г.
Б., уголь. 100х65 см.

Филиппов Сергей Петрович

Старший преподаватель кафедры рисунка СПбГХПА.

1973 г. Родился в городе Ижевске, Удмуртия.
1990-1993 гг. Учился в Ижевском педагогическом училище. Окончил с красным дипломом.
1993-1998 гг. Учился в УдГУ. Отделение ИЗО.
1999-2000 гг. Прошёл курсы повышения квалификации при СПбГАИЖСиА им. И. Е. Репина.
Класс рисунка – Стеценко В. И., Герасимов М. М.
2000-2006 гг. Учился в СПбГХПА им. А. Л. Штиглица.
Факультет монументального искусства.
Специальность: художник-скульптор.
Мастерская Семченко А. В. Класс рисунка – Якимчук П. М.
Окончил с красным дипломом.
С 2006 г. – старший преподаватель кафедры рисунка СПбГХПА им. А. Л. Штиглица.

Постоянный участник традиционных выставок Союза Художников Санкт-Петербург, выставок-конкурсов «300 лет Ал. Невской Лавры» (2010-2013), выставок преподавателей СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Участник мероприятий по оформлению городских праздников.

Работы опубликованы в изданиях:

1. Традиции школы рисования СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. СПб «Проект 2003», «Лики России» 2007 г.
2. Каталог выставки «Художник и педагог» – «Высшая художественная школа». Каталог напечатан по решению Президиума правления Творческого Союза Художников (президент Худяков К. В.) и Президиума Российской Академии Художеств (президент Церетели З. К.), Москва 2007 г.

Учебное издание

СЕРГЕЙ
ФИЛИППОВ

Рисунок фигуры человека
традиция и новаторство

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

автор идеи: Филиппов С.
дизайнер: Неткачева С. Санкт-Петербург.
корректор: Микрюкова С.В.
контакты: sepefil@yandex.ru

Издательство «Удмуртский университет»
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4, к. 207